

Искусство второй половины XX в.

Концептуализм

- **Концептуализм**, или концептуальное искусство — от латинского *conceptus* — мысль, представление — литературно-художественное направление в постмодернизме, провозглашающее, что идея, концепция произведения важнее, нежели форма его художественного выражения. Направление сформировалось в конце 1960-х годов и было призвано объединить творчество художника и его исследование зрителем, изменить привычные способы коммуникации зрителя и произведения.

**Не исключено,
что это -
самая интересная
из моих работ**

Ю. Альберт, 1981

- Концептуализм зародился в 1960-х годах на Западе, однако с живописью как таковой не был связан.
- Советские андеграундные концептуалисты, работавшие в живописи, — это Илья Кабаков, Эрик Булатов, Виталий Комар и Александр Меламид, Виктор Пивоваров, Олег Васильев, Константин Звездочетов, Юрий Альберт, Иван Чуйков и другие. Вне России живопись как техника встречается у связанных с концептуализмом (но не относящихся напрямую к этому течению) Ива Кляйна, Эда Рушея, Герхарда Рихтера, Дэмиена Херста.

- Искусствоведы считают, что начало течению положил Марсель Дюшан, теоретик дадаизма и сюрреализма, который первым придумал использовать готовые вещи в виде произведений искусства — т. н «реди-мейд» (ready-made).

- Одним из первых и наиболее важных вопросов, которые концептуалисты поставили под сомнение, стало общее предположение, что роль художника заключается в создании особых видов материальных объектов, таких, как картина или скульптура. Они считали, что в идеальном мире, по типу платоновского, искусство может быть реализовано в физическом мире — как, например, математическое доказательство, написанное на доске, — но при этом относиться к объектам, существующим в уме, к понятиям, а не к физическим объектам.

- L.H.O.O.Q Марсель Дюшан
- 1919,

- *Идея* — альфа и омега концептуализма. Направление набрало обороты в конце 1950-х, когда многие современные живописцы и скульпторы стали массово волновать публику своими порой шокирующими версиями ответов на извечное «что есть искусство?».

- В стиле концептуализма стали работать художники, которые значительно расширили свои техники, применяя фотографию, видео-арт, перформанс, ленд-арт, инсталляции. Некоторые пространства, в которых создавались объекты, становились их частью и несли собственные смыслы.
- Местом, где проходила демонстрация действия или объектов, могли стать дорога или лес, улица или морское побережье (так называемое искусство «на местности», *site-specific art*), а в качестве материалов часто использовали материалы из природной среды.

- Один и три стула, Джозеф Кошут
- 1965

- Одним из основоположников концептуального искусства стал Джозеф Кошут, современный американский художник, эссеист, публицист и журналист, который прославился своей работой «Один и три стула».
- Произведение включает, собственно, сам стул, фотографию этого стула и копию словарной статьи «стул».

The plain fact is that a picture, to represent an object, must be a symbol for it, stand for it, refer to it; and that no degree of resemblance is sufficient to establish the requisite relationship of reference. Not is resemblance necessary for reference; almost anything may stand for anything else. A.G.

The system of signatures reverses the relation of the visible to the invisible. Resemblance was the invisible. Resemblance was the invisible form of that which, from the depths of the world, made things visible; but in order that this form may be brought out into the light in its turn there must be a visible figure that will draw it out from its profound invisibility. This is why the face of the world is covered with blizzards, with characters, with ciphers and obscure words - with "hieroglyphics". #1

- Вместе с английской художественной группой Art & Language (Искусство и язык) Кошут развивал идеи отказа от традиционного арт-объекта в пользу документированного критического исследования.

- **1953** — Роберт Раушенберг выставил «Стертый рисунок Де Кунинга» — рисунок Виллема Де Кунинга, который Раушенберг стер.
- Он поднял многие вопросы о природе искусства, дав возможность зрителю решать, может ли стертая работа другого художника быть творческим актом, может ли быть эта работа искусством только потому, что знаменитый Раушенберг стер её.

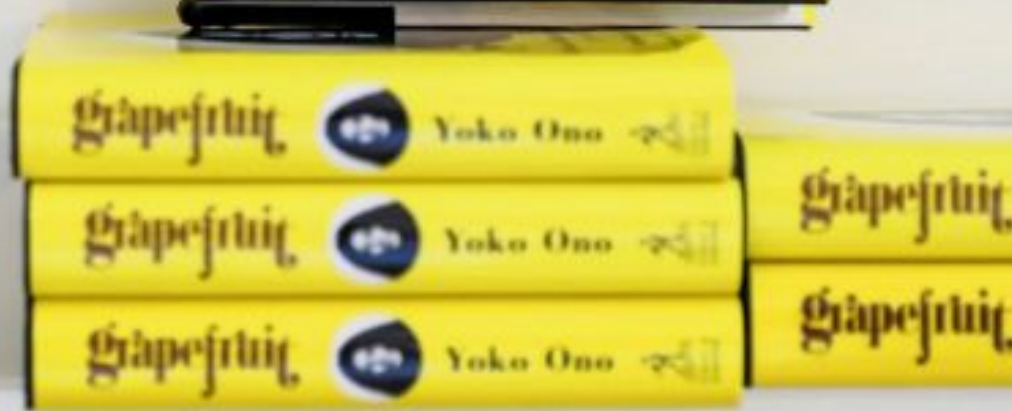
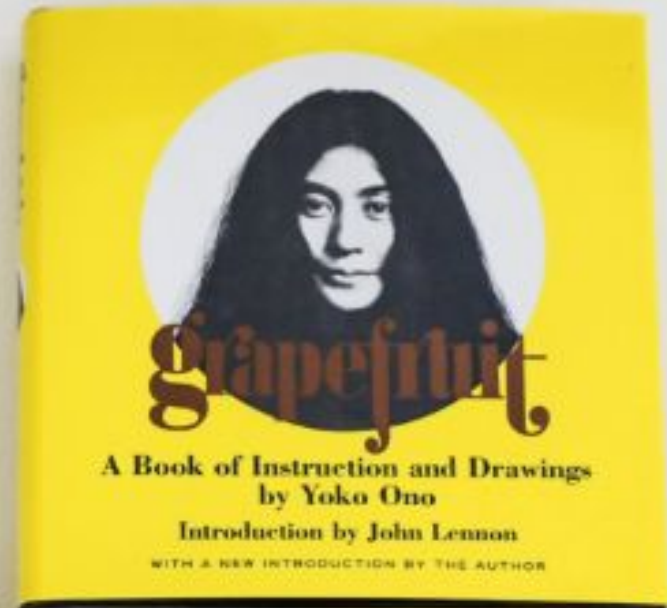

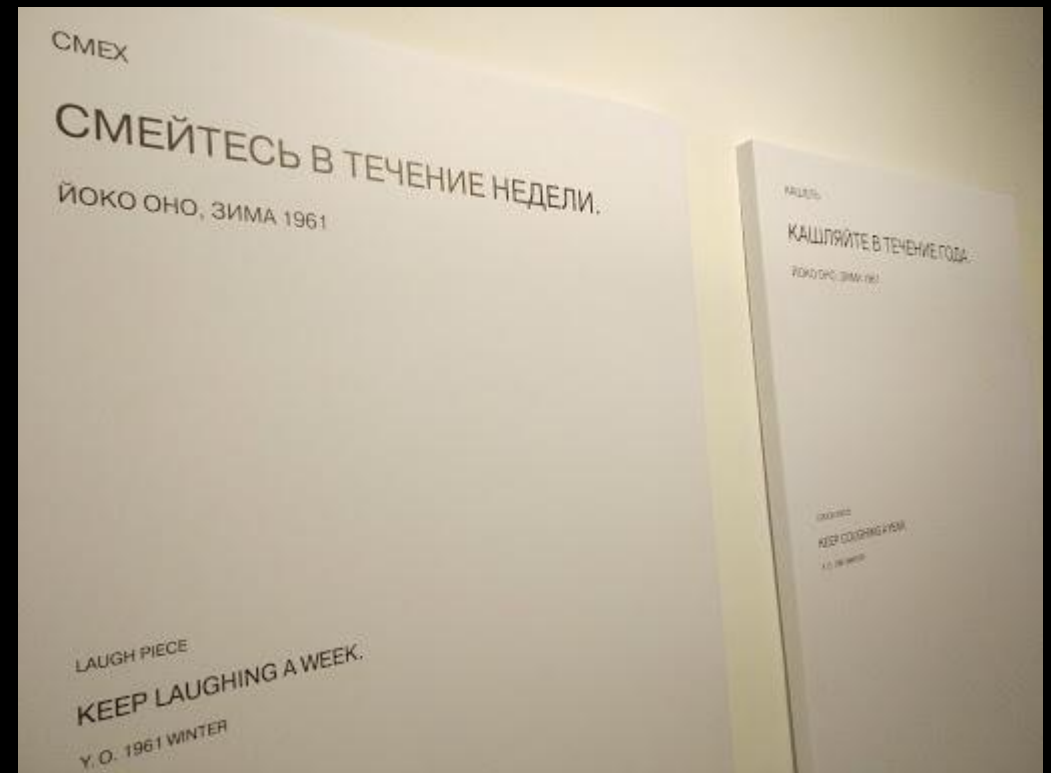
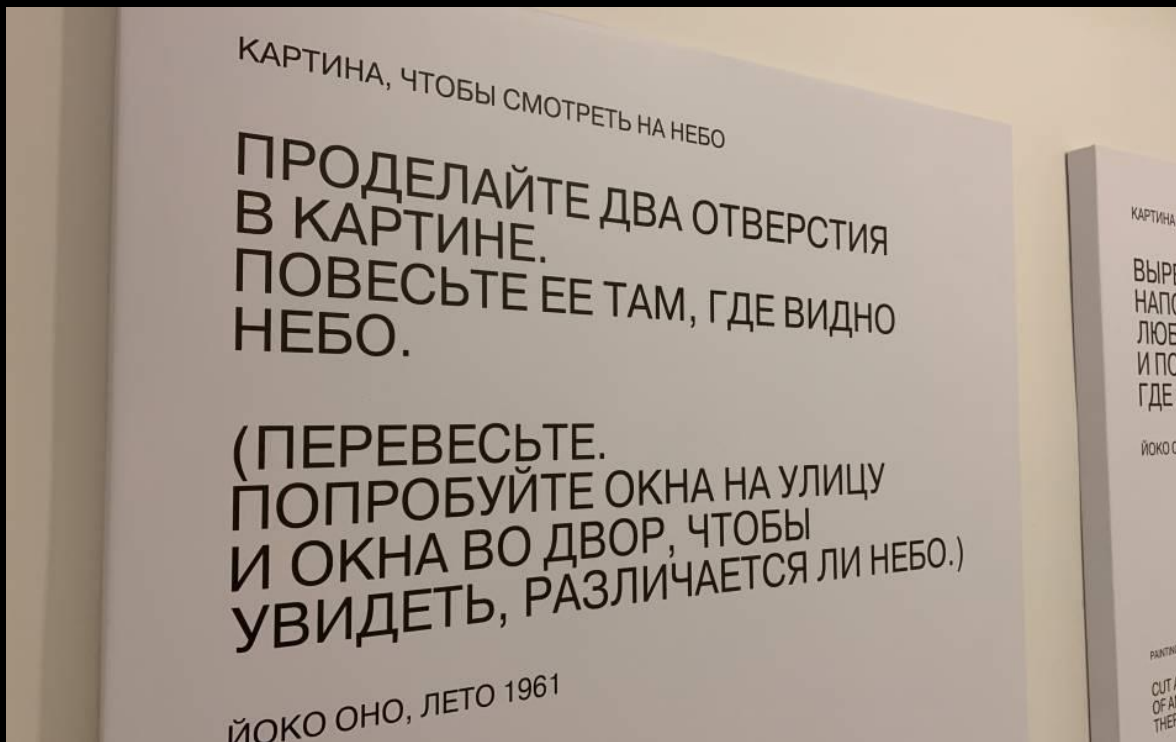
ERASED IN KOOHNS DRAWING
ROBERT RAUSCHENBERG
1953

- В 1960–70-х годах возникло и получило развитие международное междисциплинарное сообщество художников, композиторов, дизайнеров и поэтов Fluxus (Флюксус), известное своим экспериментальным вкладом в различные художественные медиа дисциплины и созданием новых художественных форм.
- Большие поклонники дадаизма, в своих экспериментальных представлениях участники группы подчеркивали преимущество художественного процесса над готовым объектом.

- Вообще на зрителя в концептуализме возлагалась большая ответственность: художники перестали объяснять смыслы своих работ и говорили, что они открыты для интерпретации и любое суждение может быть правильным.

- Например, книга «Грейпфрут» авторства Йоко Оно, которая считается одним из ярких работ раннего концептуализма.
- Книга состоит из пары сотен фраз в виде повелительных предложений, каждое из которых уникально, описывает работу подсознания и не может быть встречено в окружающей действительности.

Пара цитат из книги на выставке в МОМА, 2019

- Это непростая задача даже для опытного копирайтера, тем более она была непростой в 60-е. «Слушай звуки вращения Земли», «Представь движение облаков и выкопай дыру, чтобы загнать их обратно» — вся книга наполнена примерно такими воззваниями, придуманными в течение всей предыдущей жизни Йоко. У этой книги нет практического назначения, зато есть эстетическое и лингвистическое.

- Одной из ключевых идей концептуалистов была дзэнская «Пустота». Главным ее гимном стало сочинение композитора Джона Кейджа «4:33» — четыре с половиной минуты тишины, дававшаяся в концертном исполнении.

- Пьеса «4'33"» («Четыре тридцать три», иначе — «Четыре минуты тридцать три секунды») — музыкальная пьеса, трёхчастное сочинение американского композитора Джона Кейджа для вольного состава инструментов. Длительность произведения соответствует его названию; по частям это, начиная с первой, — 30 секунд, 2 минуты 23 секунды и 1 минута 40 секунд, соответственно. На всём протяжении исполнения сочинения участники ансамбля не извлекают звуков из своих инструментов; по задумке автора содержанием каждого из трёх фрагментов являются те звуки окружающей среды, которые будут услышаны во время прослушивания композиции.

Одно из многих исполнений 4 33

<https://www.youtube.com/watch?v=7wehyqv5tWc>

- Концептуализм – искусство интеллектуальное, во многом ироничное – изначально возникло как противовес искусству коммерческому. Концептуальные композиции не имели смысла продавать или покупать, составные части для них подбирались из предметов обихода, на свалке, порою художественным объектом становился сам автор.

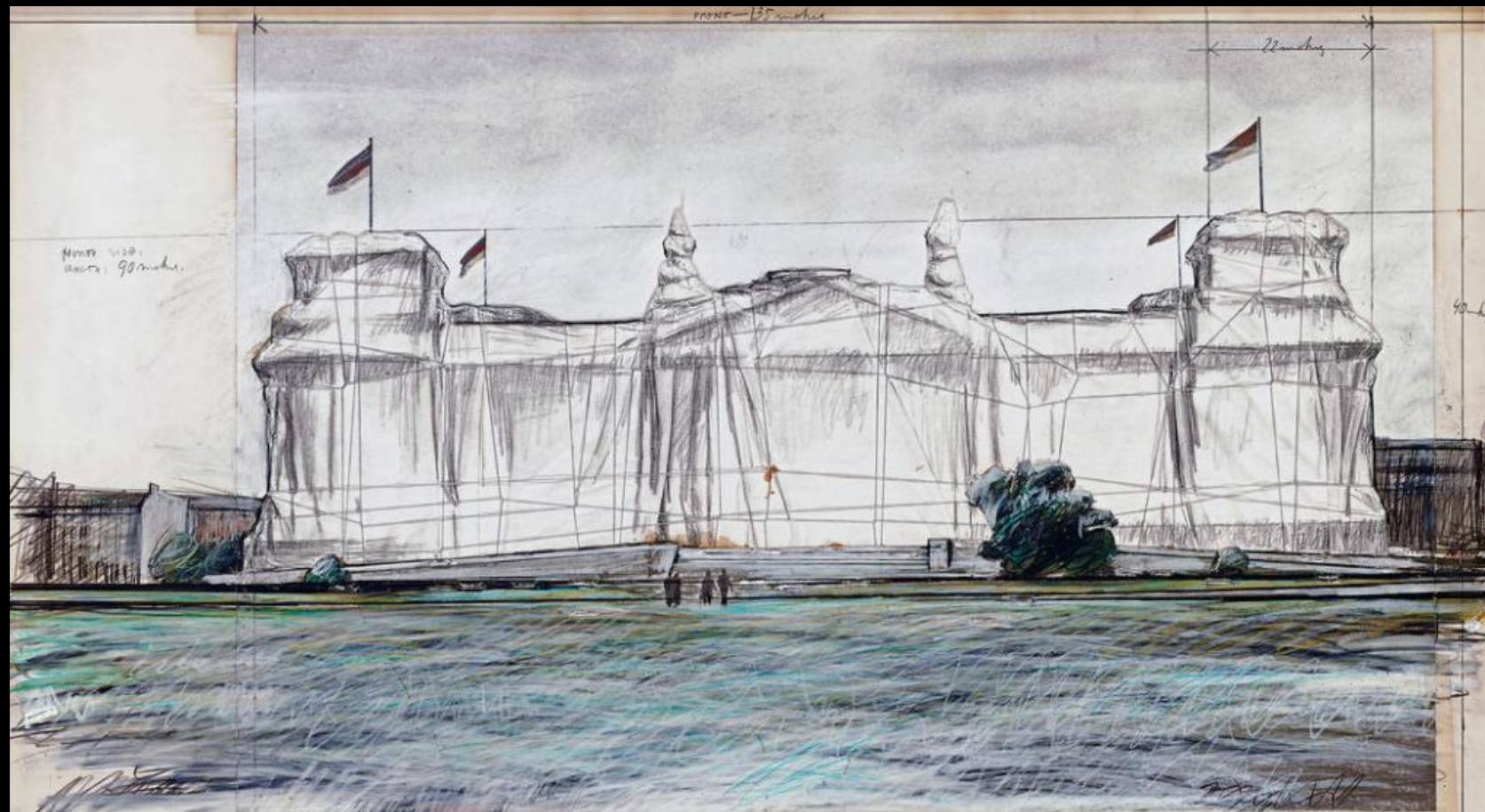
- Концептуальным объектом с соответствующим комментарием могли стать любые предметы – фотографии, тексты, ксероксы, телеграммы, графики, схемы, диаграммы, формулы, репродукции и объекты, не имеющие функционального назначения. Концептуальная композиция, которую они составляли, представляла собой чистый *художественный жест*, освобожденный от какой-либо пластической формы.
- Часто использовались природные материалы – земля, хлеб, снег, трава, зола, пепел от костра. Составной частью композиции могла быть и среда, в которой демонстрировался концептуальный объект, – улица, дорога, поле, лес, горы, морское побережье, населенный пункт, инженерное сооружение, памятник, здание и т. Д.

- Христо Явашев. Проект «Задрапированный Рейхстаг» (1971–1995)

Christo 1972

WRAPPED REICHSTAG (PROJECT FOR WEST BERLIN - "DER DEUTSCHE REICHSTAG") IN DER GARTEN, PLATZ DER REPUBLIK - REICHSTAG PLATZ UND SNEIDERMANNSTRASSE

SYNTHETIC MATERIAL:
WHITE POLYPROPYLENE
PER 1000: 10 X 10 -
- 12 X 10 -

REICHSTAG: January 1945; Ruins of Reichstag on the ruins of Berlin.

Wolfgang Siebert

- Тот же Рейхстаг, без концептуальной упаковки)

- Одной из первых работ знаменитого концептуалиста Христо (Кристо) Явашева и его жены и коллеги Жанны-Клод де Гийебон стала работа «Железный занавес» («Iron Curtain», 1962): художники создали баррикаду из бензиновых бочек на узкой парижской улочке, в результате которой образовалась пробка. Объектом искусства в данном случае была не баррикада, а скопление автомобилей — своеобразный протест против возведения Берлинской стены.

- В дальнейшем Христо прославился ленд-арт проектами, в которых он оборачивал тканями гигантские здания и объекты архитектуры (например, берлинский Рейхстаг), и плавучими инсталляциями.

- За «железным занавесом» Советского Союза концептуализм развивался иначе. Ведь «классический концептуализм», который возник на Западе, — это «ответ» на потребительские реалии, а на просторах СССР не было общества потребления как такового.

Концептуализм в России.

- В Советском Союзе в 1970–1980-х. одной из ярких страниц московского концептуализма стал так называемый аптарт, или «квартирное искусство», когда пространства квартиры становились одновременно и сценой, и сконструированным художником миром. Наиболее известным мастером «квартирной инсталляции» стал Илья Кабаков (р. 1933).

- Илья Кабаков. «Человек, улетевший в космос из своей комнаты», 1985.

• Илья Кабаков. Жук.

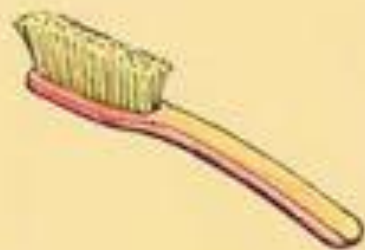

Вилкафу.

Никарал 73Г

*Володя,
где ты?*

Я здесь.

Елена Петровна Собаки.
Это небо.

Лео Михайлович Ковин.
Это озеро.

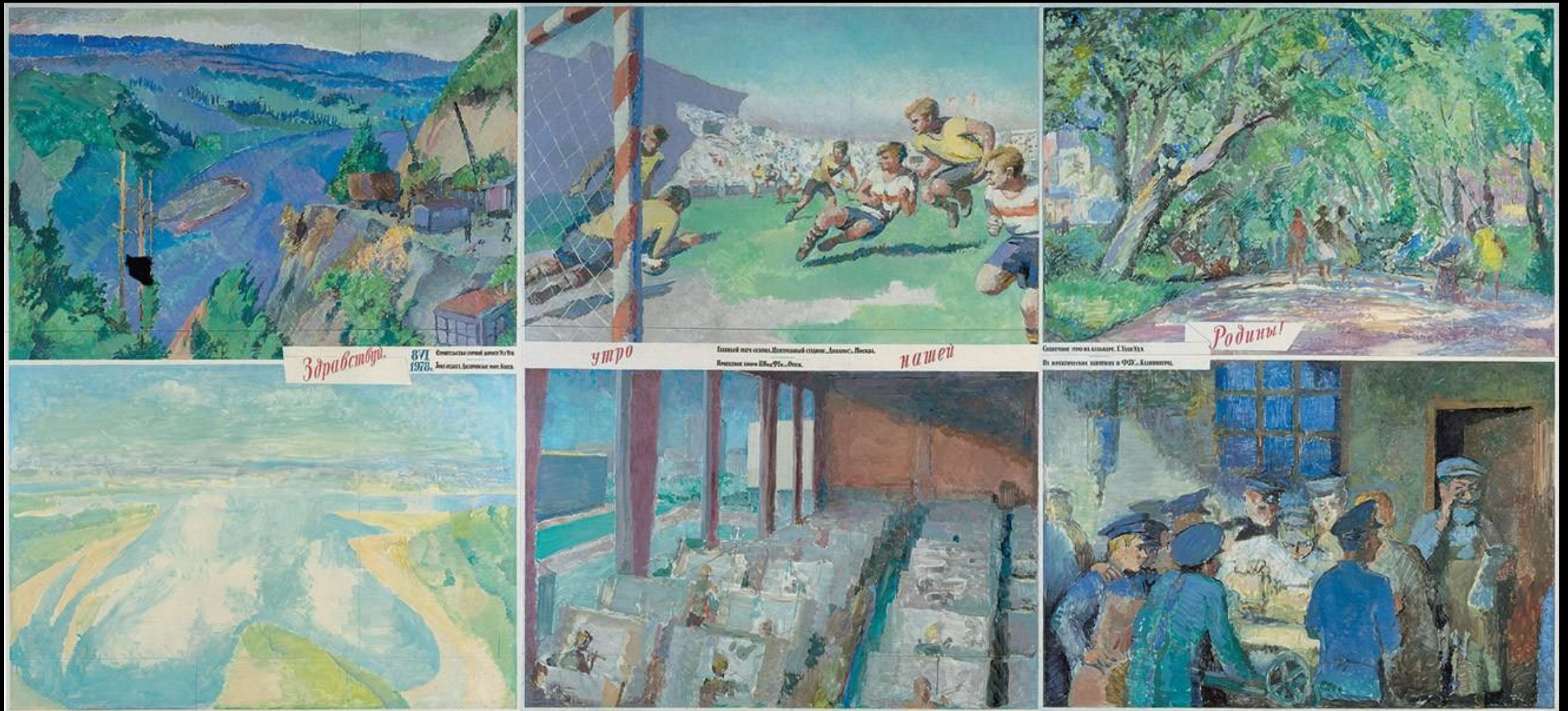
Марк Осипович Попов.
Это море.

Зоя Борисовна Савченка.
Это свежий воздух.

*Ирина Борисовна Рысс:
Кто зашил этот взодь?*

*Борис Ильич Корсаев:
Не знаю.*

- Илья Кабаков. Здравствуй, утро нашей родины! Триптих. 1981 год

- Экскурсия по выставке «Илья и Эмилия Кабаковы. В будущее возьмут не всех»

<https://www.youtube.com/watch?v=qg8-zjp9MX8>

- Какие работы сделали Илью Кабакова всемирно известным художником

<https://www.youtube.com/watch?v=fe51NWxnkz0>

- Через неделю продолжим рассмотрим других последователей идей концептуализма, русских и зарубежных

28.05.93 мы с художником
Игорем Чацкиным были на
выставке „Тициан и его круг“
и нам обоим было мучительно
стыдно за себя и своё
искусство.